

四川科学技术出版社

青春散场 留住音乐

CROWDS OF YOUTH, TO KEEP THE MUSIC

王磊◎著

四川科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

青春散场, 留住音乐: 华语乐坛 30 年典藏 / 王磊著.
—成都: 四川科学技术出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5364-8225-8

I ①青… II . ①王… III . ①通俗音乐—音乐评
论—中国—现代 IV . ①J605.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 257991 号

青春散场, 留住音乐

QINGCHUNSANCHANG LIU ZHU YIN YUE

著 者 王 磊

出 品 人 钱丹凝

责任编辑 李 珉

责任出版 欧晓春

出版发行 四川科学技术出版社

成都市槐树街 2 号 邮政编码: 610031

官方微博: <http://e.weibo.com/sckjcs>

官方微信公众号: sckjcs

传真: 028-87734039

成品尺寸 147mm×210mm

印 张 8.75

字 数 250 千字

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价 68.00 元

ISBN 978-7-5364-8225-8

邮购: 四川省成都市槐树街 2 号 邮政编码: 610031

电话: 028-87734035 电子信箱: SCKJCBS@163.COM

■ 版权所有 翻印必究 ■

陈楚生【著名创作歌手】

王磊把音乐和秘密悄悄地换了个座位又给大家整理了一份音乐菜单，这种写作的速度与激情令人佩服！

对于《青春散场，留住音乐》这个标题我一直在想他的用意，但后来仔细想想好像又理所当然。在王磊的简介里大家都知道他所从事的工作一直都是围绕着音乐，在圈里的朋友也非常多，书中难免安排了几个损友的作品（有幸我是其中之一）。

他就像是一只巡视在圈里圈外上空的老鹰，不放过这个行业的任何一个细节和变化。所以在他的乐评里不完全是靠个人理解或想象，更多的是亲眼目睹或者是和主人翁一起的经历，因此对于每每要介绍的人物和唱片有了更深更真实的剖析，当然字里行间里自然也多了一份“情”，这份情也许就是他想记住的秘密吧。

陈明【歌手】

这是王磊的第二本乐评集，纵观华语乐坛的三十年不长也不算短，从港台的流行文化到内地的原创音乐，这三十年的过程里每一位音乐从业者也都在努力的耕耘。从《忽略秘密，记住音乐》到《青春散场，留住音乐》，呈现在大众面前的每一首作品、每一张专辑，无论是创作者抑或是歌者，大家都是抱着严谨的态度和对音乐的无限热诚。

感谢王磊用他敏锐的视角、诚恳的态度、专业地细说音乐的故事，让更多的音乐爱好者更好的感受音乐，也让音乐从业者了解同行们潜藏在音乐背后创作的本质。王磊也用他的方式告诉读者：好作品是可以经历岁月的洗礼而沉淀下来，动人的旋律和触动人心的词语才是成就好音乐的真理。祝新书能得到更多读者的喜爱。

段钟潭【滚石唱片公司总经理】

王磊要出新书了，盛情地要求我说几句。我其实有点犹豫，不是才写过吗？这段时间也没发生什么事。音乐市场依然很沉闷。

大家都还在布局，挺忙的。阿里音乐成立了，乐视音乐成立了等等。摩登天空热火朝天的干，很让人振奋。演唱会直播也是今年的热点。听说今年的大牌演唱会会多得吓死你；听说三年内全国会开出 1000 家 live house；听说今年会有 30+ 的少男少女团体。和电影圈一样，音乐圈的上上下下都忙起来了。可是音乐市场依然很沉闷。

王磊继续写书，或许也有他的道理。我想，2015 年会不会成为流行音乐史上值得追忆的一年呢？

胡超超【著名作家、诗人】

王磊对音乐的热忱是有目共睹的，他甚或是这个产业链中不可或缺的一环。总有些事做着做着，人会越来越少，最后变成一个人的事。即便那时，世界上只剩下一个歌者，旁边亦会站着一个一边鼓掌、一边拍照，同时发表评论，另外还要上传给外太空的人——这个人就是王磊。

胡译友【索尼音乐娱乐（中国）公司中国大陆总经理】

在这个嘈杂的时代，努力往前奔。

满脑子走了样的音乐，令人疲惫不堪。

情怀不复，皆是碎片。

感谢王磊的这本书，让碎片化的旋律与记忆再次串联，音乐只是载体，情怀才是秘密。

拾起情怀，再往前行。

李健【著名原创歌手】

时至今日，乐评人似乎已成为一个过时的行业，可恰恰如同无论现代社会如何发展得高科技化，而我们始终相信最古老的情感一样，对于我，是一直在心里留有一份对真正的音乐评论人的尊重的。

跟王磊认识多年了，从某种意义上讲，彼此伴随乐坛共同成长，也亲历各种音乐人的来来往往，所以王磊不仅熟知这些作品，也熟悉作品背后的人，这让他的这些评论就更加准确也更加生动。当时他所评论的一些唱片如今已成为经典，现在回顾当时的文字就更加有趣了，可以看到作为一个优秀乐评人的敏锐与广博，在今天看来，无疑是好音乐的预言家和引导者，而这些文字依然焕发着不灭的光彩。不仅仅对于我这样的读者阅读这些文字有亲切感，相信更年轻的一代音乐爱好者们，翻看这些乐评时亦能体会当时的我们在迷途中如获至宝的感受。

既然乐评人的行业已略显古老又不可或缺，那就让仅存的几个真正的乐评家继续经营这个日益古老的行业，给那些真正需要的音乐爱好者们及时雨般的参照与引领，像那些千锤百炼的艺术品一样，留存的都是经得起推敲的经典。

刘思齐【中唱艺能北京音乐公司总经理】

感谢生命的机缘，让自己的职业生涯有幸与音乐结缘。行业艰辛，

但过程快乐，留下无数美好的记忆。贺磊兄关于音乐的第二本书出版，铭记那些美好，让音乐的未来充满更多的希望和快乐。

刘洋【深圳音乐广播制片人】

王磊是个细心的人，也是可以在音乐中汲取秘密的人，以至于我们都不能在他面前谈论任何秘密，因为他总在我们的吐槽即将结束时说，我为今天会议准备的曲目是：《爱情终究是一场难圆的梦》。我甚至认为他可以为生活中的任何场景配上合适的音乐，所以，后来他去做了网易云音乐，给了更多人用音乐倾诉秘密的机会。

《青春散场，留住音乐》，这个书名告诉我们——真正让我们难以忘记的不仅仅是那些唱片，还有那些音乐背后所承载的青春秘密的记忆。王磊，给了我们一把打开记忆的钥匙。

大南方【台湾著名组合“南方二重唱”主唱】

再次感谢王磊的厚爱！在他的新书《青春散场，留住音乐》里收录了我们《相知相守》专辑的乐评。《相知相守》其实也是南方最畅销的专辑。

回想当年公司挑选主打歌时，分成了三派：1.《相知相守》2.《不要问我过的好不好》3.《思念已经变成是我唯一的朋友》。

最后加上市场调查的统计，《相知相守》胜出，其实也是刚泽斌为我们量身定做的歌。

我自己独爱陈小霞写的《爱的包袱》，而周治平写的《有一首歌》也在市场调查中名列前茅，林志炫曾跟我说他也喜欢《有一首歌》，因

为这首歌不好驾驭。

所以结论就是它真是一张完美的专辑，我们真的很幸运。

音乐和爱情一样，是很主观的！如果有专业顾问为你开一扇窗铺一条路，就会有系统地得到正确的方向，让鉴赏音乐的功力大增。

毋庸置疑，此书一定要收藏。

秋微【作家/主持人】

穿梭于王磊这些文章的字里行间，总能不时生出一种类似“乡愁”的感慨——那些值得被记住和一直爱下去的音乐跟音乐人。其实这种感慨并非怀旧，而是对越来越稀缺的“率真”“认真”与“天真”的珍惜。天知道，那才是优质音乐最重要的秘密。

吴锋【种子音乐董事总经理】

在这个互联网小时代，人往往有对知识涉猎广而不深、知而不透的毛病。要不就号称渊博却离不开百度谷歌，要不就名为“文青”看法角度跳不开知乎豆瓣。与这类人聊天不过就是碰上了真人版朋友圈，总令人想低头关机的冲动。

好在还有王磊，我的朋友。即使现在来讲出书不算是件太时髦的事，王磊依然持续而温柔的用文字来感染撼动这片土地，他的看法真诚而不媚俗，一如他犀利的眼神配上阳光笑容。知道他又有新书，庆幸世界又美好了一点，去看看，相信会让对音乐有想法的人忍不住都会对他点个大大的赞。

吴向飞【著名作词人】

认识王磊十余年，受邀为他新书写推荐语让我受宠若惊。能对华语流行音乐三十年发展如数家珍的人并不多，王磊算一个。从台前到幕后，他都可以侃侃而谈。我们搭档歌唱评委工作，他对音乐人的“八卦”随时会穿插在点评中，每次我都在一旁自叨：“这家伙知道的真多”。

音乐圈和娱乐圈太近，以至于娱乐圈一些“恶习”多少都会腐蚀一些音乐人，而王磊，是这一行少见的，愿意在背后说人家优点，为别人成功而开心的那种人。

这是王磊第二本乐评集，书名叫《青春散场，留住音乐》，我觉得名字起得很好。记得他第一本书名字叫《忽略秘密，记住音乐》，这也是我对这厮多年的观点：忽略大脸，记住人品。

张洪量【著名流行音乐家】

王磊天生就该做乐评。他给了喜欢华语流行音乐的人一张跨越年代的导游地图，跟着他，你可以看到每一段音乐和歌词背后的动人故事，有歌手的辛酸，有歌曲创作人的挣扎，更有着人性的精彩呈现。他精心绘制的地图，不容错过。

张小厚【好妹妹乐队主唱】

一年前，我和秦昊两个人，跑到王磊老师家中做客，参观了他的唱片收藏。我俩特兴奋，看到了很多绝版的唱片，王磊老师给我们介绍这

些藏品时，脸上有荣耀的笑。

当时我们正在计划发一张翻唱专辑，想把自己喜欢的一些歌，一些不是特别被人熟知的老歌介绍给大家。我们在他家里翻着一张张很珍贵的唱片，王磊在一旁慢慢的讲着他买这张唱片时的故事，自己的大学时代、工作后和唱片里音乐人的故事。我当时在想，这些音乐在感动我们的同时，本身也有它自己的故事，那我们翻唱一张专辑，想表达什么呢？

每年一张唱片，都是我们用来记录生活的方式。在音乐上的不断尝试，让我们经常会想，在我们不断创造美好回忆的同时，也要记住过去的那些美好岁月。而背后的那些故事、那些过程，是音乐背后的小秘密。

音乐对我们来说，是过去的点点滴滴，是微凉的午后九月，是在雨中街头的伫立，是你我手中的那一朵鲜花。

朱敬然【台湾资深流行音乐制作人、作曲家、种子音乐音乐总监、陶喆创办的伟大文化音乐总监】

王磊真是一本会走路的流行音乐百科全书，音乐作品能被王磊批评是幸福的。

我很喜欢跟王磊讨论与分享流行音乐。我从事流行音乐工作已经19年，但与王磊比起对华语流行音乐的了解，往往能有让我惭愧的感觉。譬如，有一次我们两个走在台北的仁爱路上，一边走一边聊天，他突然唱起彭羚在九零年代发行的作品《给我一段仁爱路》，我赞叹的不单只是他知道这首作品，还有他连歌词也记得一清二楚。

作为一个流行音乐工作者，往往想知道我们的“作品是否好听”以外的评语，因为流行音乐除了用来娱乐大众外，也希望能够反映当时的文化环境与社会状态。我要谢谢王磊，因为他除了用心聆听每一首作品外，也通过他写下的乐评，让我们了解除了作品商业价值之外的与时代

与文化产生共鸣的分析。

王磊的乐评，除了在音乐的层面分析外，同时也在作品发行时与当时的文化与社会环境产生的共鸣作出描述。所以对我们音乐工作者来说，幸福的地方是让我们得知除了作品的商业价值之外的艺术与文化价值。

当青春散场，让我们一起去“记住音乐、记住王磊”。

与王磊相识于微时，这十余年来，我们在彼此关注中成长，偶尔彼此点赞，兼有互相鞭策，闲时喝茶聊天，忙时互不联络，虽然同在一座城市，但见面机会不多，因为我们生活的惯性状态，总是闲时大大少于忙时。更何况他工作在海淀，我在朝阳，北京太大，见面不易。微信微博互动，似有若无之间，成就了这遥远但并不疏离的距离。

古人所谓“君子之交淡如水”，也大抵如此。

古代交通与通讯都不发达，所以音乐与文章传播速度比较慢，口口相传，大浪淘沙，留下的都是精品。现代音乐门槛低，被科技牵着走，泥沙俱下，且大多实际大于内容。所以需要有人担任推荐者角色，把好的音乐与大家分享，这些人我们叫他们乐评人。

而王磊，就是在担任记者编辑唱片企划和在互联网音乐平台从业之余，靠一篇一篇、一字一句积累起来的乐评，树立起自己在流行音乐界的威信及影响力。

王磊的乐评，以推荐评介为主，鲜有犀利辛辣的言辞，他只是谦恭的把对那些有价值唱片的听觉化为文字，让他的读者在选择聆听唱片时，可以不那么盲目，这件工作看似简单，却是一件功德无量的事情，在购买唱片的人群里，这是一份收藏指南，在互联网音乐的时代里，选择越多，越难去芜存菁，他的推荐让听众少了很多时间上的浪费。

终于可以回到正题讲一讲音乐的秘密。其实听歌的时候会想起什么忘记什么，每个人的选择都不同。但是到底什么样的音乐会流行？那些街知巷闻的歌曲背后有什么故事？在音乐几乎可以免费获得的年代，显得弥足珍贵，而王磊《青春散场，留住音乐——华语乐坛30年典藏1985-2015》这本书除了观点，还有历史，对于这十几年来出版的唱片，王磊作为这个时代的亲历者，多年来用心感受、用心聆听、用心讲述，道出了许多鲜为人知的秘密。

而用心，是音乐唯一的秘密。

无论，是对于写歌的人、听歌的人、唱歌的人都一样。

这不是一个缺乏好音乐的时代。民谣音乐的迅速回归并崛起；我的好友莫西子诗、宋冬野这些歌手向主流和大众喜爱的挺进；萨顶顶、龚琳娜、杭盖等对传统和民族音乐令人心旷神怡的挖掘和再创作，再次把传统音乐的复兴提上了日程；具有发达体系的欧美流行音乐和该体系下的音乐人，开始跨过港台和东洋音乐的效颦直接与中国内地碰撞与对话……看看我们的原创乐坛，一场声势浩大的音乐理念的苏醒和涅槃其实早就悄悄来临。

然而，生产出这些好音乐的阻力大到令每一个歌者、音乐人常常喘不过气来。且不说音乐的良性盈利方式该是在哪里，且不说版权的保护该从哪里做起，这些老生常谈的头疼话题，我们真的都不太想再去搭理。然而，知音难觅，其实才是音乐人和歌者生命里最绝望最痛苦的伤痛。

历史的原因不去探究了，也没有必要如愤世嫉俗的艺术家酸溜溜的挤出一句：中国就这八亿农民，想做出好艺术？白搭！

一本书，还是不是该有激起社会各界强烈讨论并血脉贲张地捍卫自己观点的作用？一张唱片，还是不是该有改变一代年轻人思维 and 世界观、诱发他们去探寻生活真谛的力量？一件雕塑，还是不是该有令人叹为观止并对人生浮想联翩的魔力？……没有了，很难再有了。艺术是不太值钱了，作用也越来越小了。

我们永远不能也没有资格去怪罪观众和听众，因为他们是衣食父母，我们能怪罪的就是在这个飞奔着发展的时代，我们身边要得不得了的各种意见领袖被忽略了。我们只在乎这首歌曲用多少种方式赚了多少钱？没有耐心再停下来聆听智者如何引导我们去、去听、去理解，我们开始忽略智慧的力量、理解的力量、欣赏的力量。在乐坛，乐评人的声音早已经被点击量、下载量、商演报价、KTV点唱率掩盖得快听不见声音了。如果，引导大众去选择和欣赏音乐的力量只剩下这些机械的、毫无感情的数字和数据，再加上一

点浅表的外形、长相、话题、人气，而不是人文的、艺术本真的、以音乐本身为名的解读和阐释，那么，这里的音乐真的只剩下声响了，而这里的听众只剩下耳朵了，仅此而已。

零零散散写这么些东西，没别的，想感谢像王磊兄这样的音乐智者，多年来一个字一个字为好的音乐和好的音乐人去阐释去解读去说明去争辩。如果说很多好的音乐人应该得到更多尊重，获得更多空间的话，如王磊兄这样的音乐意见领袖其实更应该获得更多的掌声目光和尊崇。不容易啊！

这是一个不缺乏好音乐、好动机的时代，我们却还缺乏行业的智者，用他们的智慧继续去引导听众、去培育听众、去提高听众。发自内心的希望越来越多的人去读乐评、去分享乐评、去争论乐评。

我们不只听声响，我们要听后有回想；

我们不只有耳朵，我们要听在心窝窝。

序三

在文字与音乐相爱的年代 文 / 蒋明【民谣歌手、资深乐评人】

我们生长的时代，遍地是乐评。

那些文字像田地里的庄稼，把饥渴的少年们喂养。

那是一个文字和音乐相爱的年代，杂志上的方块字透着油墨香，写音乐评论的人被称为乐评人，在我们那个时代，他们像神一般存在。

没有互联网，没有手机，没有试听，学校的音乐老师照本宣科，我们期待着信箱里音乐杂志的到来。

后来……

后来我认识王磊的时候，我混迹在南方一家著名的媒体，我是个音乐版的编辑，我要刊登乐评，要让文字继续做着音乐的梦。

那个南方城市的夏天很长，也有着一个叫王磊的摇滚歌手，于是有人常常把写字的王磊和唱歌的王磊搞混，为此我解释了好几年。

彼时的王磊还是个少年，大学未曾毕业，显得意气风发，或者至少比现在更帅气些，颇有些小天才的味道。

那时候投稿主要是邮寄信件，我主持的栏目一天收信100多封，想想是颇为壮观。

那时许多乐评人常常趴在我的办公桌上，即时写，一挥而就交稿。

那时王磊的乐评也靠手写邮寄。

后来用了电子邮箱，南北的距离瞬间缩短了许多，可我总是记不住他的邮箱，这是他多年后依然“攻击”我的一个理由。

后来他毕业、工作，兜兜转转、南来北归，却一直未曾脱离深爱的音乐圈。

最初的时候，我们在信件里、电话里常常无拘的聊起音乐，可以通宵达旦。

许多年后，我们的通话都是短小急促，仿佛世间的匆忙都让彼此赶上，不得片刻安宁了。

但，无论时代怎么变迁！

我对过去的乐评人抱有某种钦佩感，他们的仗义执言与文采在一个

时代里发出耀眼的光，照亮了无数青年的生活。

在旧时用文字指点江山、摇旗呐喊的时间里，心里的热血是显而易见的，想去拯救、想去解惑、想在理想中完美生活。可谁能坚持并用文字来成为一生的宿命追求？在这个流行一段话说明一切的当下，乐评这种职业已经渐渐消失了，同时消失的，还有对音乐的沉淀与社會责任感。

乐评更像是一种过时的文字手工艺，多数人认为我想听歌何须旁人说三道四，手机打开，点击下载就能听遍天下歌声，好恶我自己辨别，岂不快哉。

网络在改变着人们几千年的审美习惯。

改变，但同时也在丢失着一些字里行间的来往圣贤。

文以载道还是网以载道？这是个问题。

你说呢，王磊兄？

我在大阪的抹茶香里收到王磊新书《青春散场，留住音乐》即将出版的消息，微信聊完，心情却不好起来，一个人坚持干着并不取巧讨好的事情，总有些不为人道的苦处吧？我所认识的诸位乐评们，在集体为这个浮躁年代下判定的时候，集体为乐评再也无处刊发而哀悼时，却有几人如此举重若轻般，把写作当做日常之趣，不为刊发而写，只为内心的需求与担当。

记住这些秘密，这是一本书的灵魂所在！

可是，需要吗？秘密或者灵魂。

跟帖、留言、转发、评论都已经是五花八门、天花乱坠，很过瘾的了。辱骂的、膜拜的、做怪表情的、撒娇的都已经无所不用，绝冠古今了。还有谁肯花时间研读一篇乐评，进而思考创作者的根源与指向？

所有的“秘密”都被粉丝们挖光了，唯独内在思想是他们不愿意摸索的事。

呜呼！

可总要有有些人做些不合时宜的事，这个世界才会显得有趣。

这也是个不言而喻的秘密。

你说呢，王磊兄？

我们都年轻时候，读你文字激荡着不吐不快的通快感，常可以浇块垒。

我们都不再年轻的时候，读你文字如沐春风，不急不躁，委婉温润，
如我案头一杯茶。

继续吧，中年人。

我们生存的时代，遍地都是乐评人，却无乐评。